

БПОУ ВО «Бутурлиновский медицинский техникум»

Презентация по эстетике на тему:
**«Искусство как вид духовного
освоения действительности»**

Выполнила студентка 25 группы
Нижевасова Александра

Бутурлиновка, 2016 год.

Искусство вокруг нас

Искусство — часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения мира. К искусству относят разновидности человеческой деятельности, объединяемые художественно-образными формами воспроизведения действительности, — живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, художественную литературу, театр, танец, кино. В более широком значении слово «искусство» относят к любой форме деятельности человека, если она совершается умело, мастерски, искусно.

М. Врубель. Микула Селянинович и Вольга

Все разнообразие окружающего нас мира и отношение человека к нему, мысли и чувства, идеи и представления, верования людей — все это передается человеком в художественных образах.

Искусство помогает человеку в выборе идеалов и ценностей. И так было во все времена.

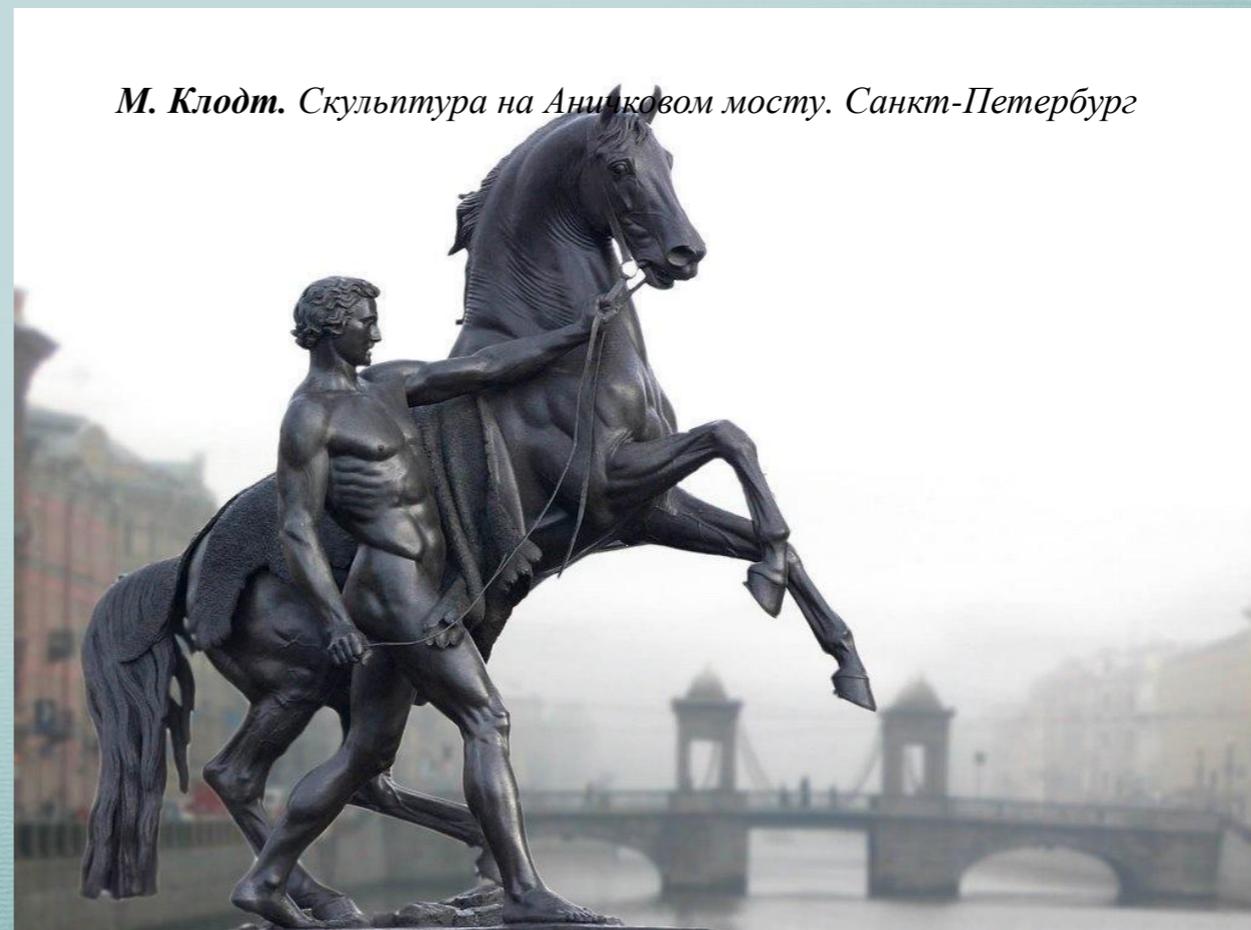
Искусство — это своеобразный учебник жизни.

«Искусство есть извечный радостный и благой символ стремления человека к добру, к радости и совершенству», — писал известный немецкий писатель Т. Манн.

Каждый вид искусства говорит на своем языке о вечных проблемах жизни, о добре и зле, о любви и ненависти, о радости и горе, о красоте мира и человеческой души, о высоте помыслов и устремлений, о комичности и трагичности жизни.

Мензуральная нотная запись

М. Клодт. Скульптура на Анничковом мосту. Санкт-Петербург

Искусство рассказывает о красоте Земли

А. Пушкин называл искусство «магическим кристаллом», сквозь грани которого по-новому видны окружающие нас люди, предметы и явления привычной жизни.

Во все времена живописцы, композиторы и писатели воплощают в своих произведениях различные явления природы, волновавшие их. Через чувства и переживания, которые возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звезд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают свое видение мира.

Благодаря произведениям искусства — литературным, музыкальным, живописным — природа предстает перед читателями, слушателями, зрителями всегда разной: величественной, грустной, нежной, ликующей, скорбящей, трогательной. Эти образы продолжают привлекать человека, затрагивая тончайшие струны его души, помогают прикоснуться к неповторимой красоте родной природы, увидеть необычное в том, что привычно и буднично, дают возможность каждому развивать в себе чувство сопричастности к родному краю, к отчему дому.

И. Шишкин. На севере диком...

И. К. Айвазовский.
Лунная ночь на Капри.

В. Г. Зайцева.
Шепот леса

Мир в зеркале искусства

Колизей. Рим

Оперный театр в Сиднее, Австралия

Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее емкой характеристикой индивидуальности, к «умным эмоциям». Поэтому искусство оказывается самой доступной, демократичной и универсальной формой общения людей.

Художники разных эпох, изображая окружающую их действительность, как бы посылают потомкам свои сообщения: живописные, поэтические, музыкальные произведения, скульптуры, дворцы и храмы, приобщая современных людей к идеям, которыми они жили, к действительности, в которой они творили и которую они пропустили через свое сознание и свои чувства.

Для того чтобы получать эстетическое удовольствие от общения с этими художественными образами, необязательно иметь специальные знания по музыке, архитектуре, живописи. Главное — при встрече с художественным творением *сопереживать*. Ведь произведение искусства достигает своей цели в том случае, если оно заставляет звучать струны души человека, если оно побуждает выразить собственное отношение к увиденному, услышанному.

Общение с произведением искусства дает возможность вступить в диалог с талантливым человеком другой эпохи, оставившим след в мировой культуре. А так ли уж часто в повседневной жизни доводится общаться с неординарными личностями? Психологам хорошо известно, что подчас встреча с незаурядным человеком способна перевернуть жизнь, изменить судьбу. Такой же значимой может оказаться и встреча с произведением искусства, если, конечно, понимание языка произведения позволит вступить в информационную связь с его автором. И тогда, возможно, внутренний мир гениального художника, писателя, композитора откроет свои секреты.

М. Аникушин. Памятник А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге

Богородица Владимирская. Икона

Роль искусства в сближении народов

Наглядным подтверждением художественного общения, интернациональности языка искусства, который понятен без перевода, являются *музеи, международные выставки* изобразительного искусства, разнообразные *конкурсы* (литературные, музыкальные, артистов балета, театральные, джазовые), *фестивали* искусств.

Хранилищами художественных шедевров являются музеи. Во всем мире известны такие музеи, как Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Эрмитаж, Русский музей (Санкт-Петербург), Лувр, Музей современного искусства (Париж, Франция), музей Прадо (Мадрид, Испания), Национальная картинная галерея (Дрезден, Германия), Британский музей (Лондон, Англия) и др.

Благодаря просветительской деятельности этих музеев, буклетам и альбомам, которые они выпускают, путешествиям их экспонатов по разным странам и континентам, знатоки и любители искусства могут любоваться такими шедеврами культуры, как Владимирская икона Богоматери, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Девочка на шаре» П. Пикассо, «Золотая осень» И. Левитана и др.

Лувр, Париж

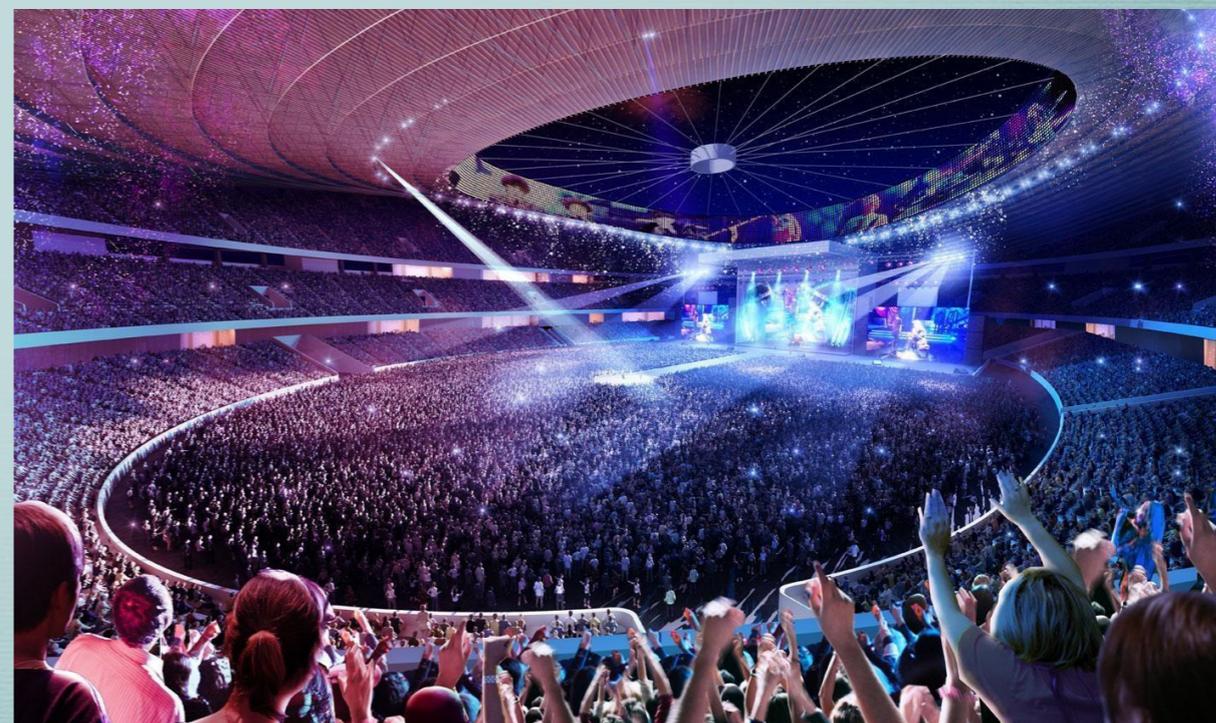

Эрмитаж, Санкт-Петербург

Международные конкурсы, фестивали, проекты являются важным средством коммуникации. Концерты выдающихся исполнителей (инструменталистов, оркестров, дирижеров, вокалистов), фестивали фольклорных, эстрадных, джазовых, рок- ансамблей часто становятся культурными событиями в жизни стран и народов.

Союзом театральных деятелей в конце прошлого века (1994 г.) были учреждены театральный фестиваль и национальная премия «Золотая маска». Первая «Золотая Маска» вручалась за достижения только в области драматического театра. Позже эта премия стала присуждаться и в области музыкального театра.

Широкая панорама детских международных конкурсов — фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Открытая Европа», конкурс «Молодой балет мира», конкурс хореографических коллективов «Петербургская метелица», конкурс детских рисунков, всемирные Дельфийские игры, конкурс исполнителей популярной песни «Детская новая волна» и др. — свидетельствует о большом внимании к выявлению творческих дарований молодежи.

Искусство проводник духовной энергии

Мастер женских полуфигур. Музыкантши

Художественные произведения — и картины, и музыкальные сочинения — создают эффект присутствия, нашего непосредственного контакта, общения с авторами, исполнителями, героями произведения.

Каждое искусство имеет свой особый *язык*, поэтому смысл произведения полнее раскрывается тому, кто владеет языком, на котором оно «написано». Нужно ли человеку, далекому от искусства, знание его языков? Сегодня ученые утверждают – просто необходимо. И даже доказывают, что от этого зависит выживание человечества!

Искусство является каналом связи не только между отдельными людьми, но и между народами, эпохами, городами, странами. Значит, языки искусства служат коммуникации.

Особая сила искусства состоит не только в том, что оно доводит до нас информацию, но и в том, что, может быть, еще важнее: оно является *проводником духовной энергии*. Искусство благотворно воздействует на эмоции человека: вдохновляет, вселяет надежду, заставляет сопереживать.

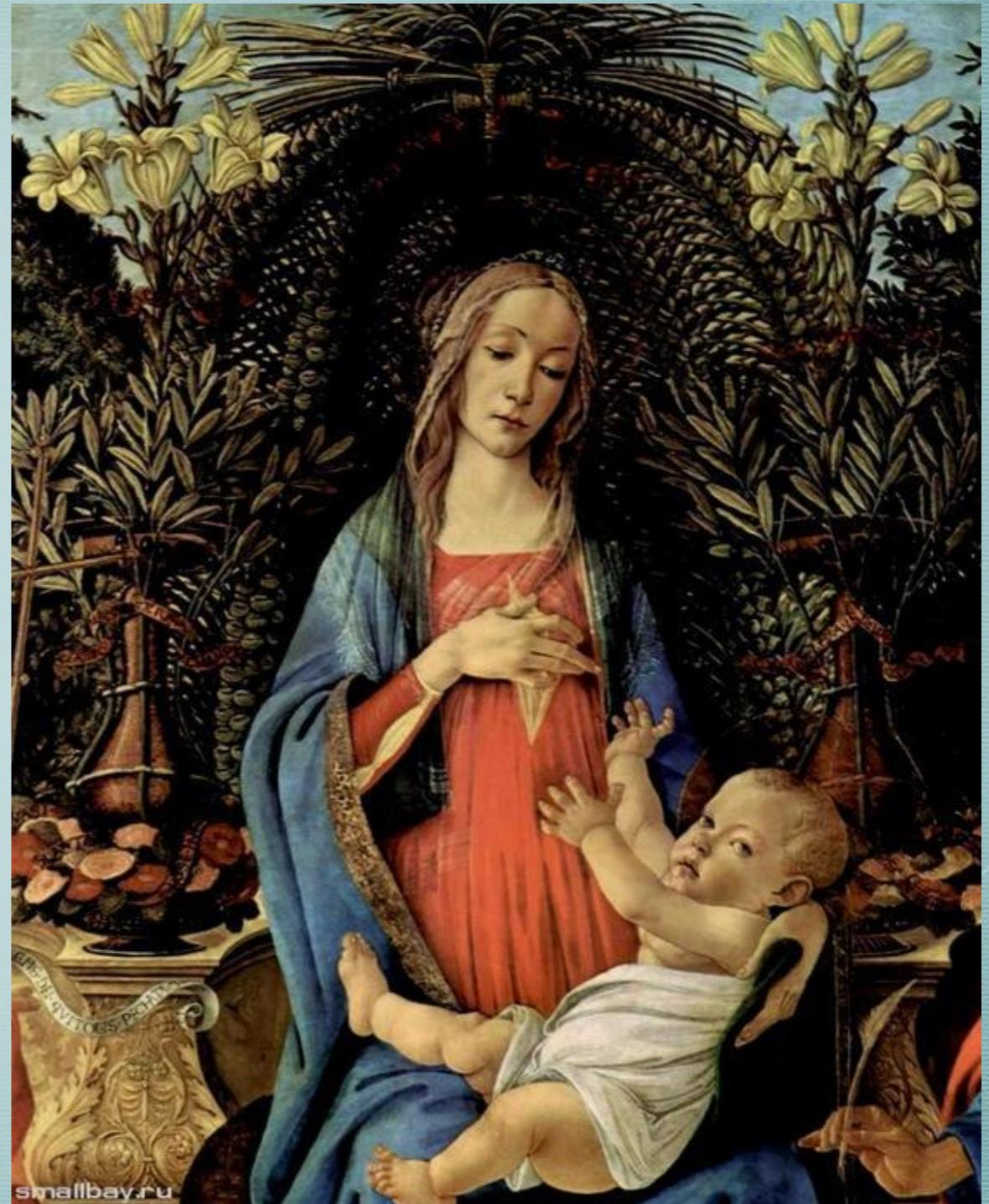
Образы, возникшие в сознании человека при восприятии, например, музыкального сочинения или произведения изобразительного искусства, будут своими, индивидуальными. Каждый человек, основываясь на интонационном строе музыкального сочинения, композиции, колорите той или иной картины, может трактовать их по-своему, с позиций возникших у него образно-художественных представлений и ассоциаций. Но несмотря на возможное расхождение образов слушательского или зрительского восприятия, произведение искусства нисколько не теряет силы своего художественного воздействия.

Преобразующая сила искусства

Искусство обладает огромной действенной силой, незаметной на первый взгляд. Читая книгу, смотря кинофильм или спектакль, посещая художественный музей или выставку, слушая классическую музыку или современные песни, человек как будто только отдыхает, проводит досуг. На самом деле во время общения с искусством, погружаясь в художественное произведение и сочувствуя героям, персонажам, он словно примеряет на себя другие характеры, разнообразные ситуации, получает новый опыт: сопереживает положительным персонажам, негодует, когда видит несправедливость по отношению к слабым и беззащитным.

Художественные образы служат эстетическими идеалами, которые проявляются в отношении к жизни, в характеристиках положительных и отрицательных персонажей и воплощаются в самых разных формах: в героической поэме и сатире, в трагедии и комедии. Искусство воздействует на ум, сердце, душу человека, восстанавливает психическое и эмоциональное равновесие, помогая снять внутреннее напряжение и волнение, порожденное реальной жизнью, гармонизирует внутренний мир воспринимающего его читателя, слушателя, зрителя. Настоящее искусство спокойно, ненавязчиво, оно «не терпит суеты», «воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер).

Массовая культура, напротив, оглушительна, назойлива, суматошна, развлекательна, легка для восприятия. Она так прочно вошла в сознание многих людей, что места для высоких духовных ценностей уже почти не осталось. И искусство, и массовая культура воздействуют на взгляды, вкусы и мировосприятие человека исподволь.

С. Боттичелли. Мадона с младенцем

Искусство и власть

В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается любопытная закономерность. Искусство как проявление свободных, творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто использовалось для укрепления власти, — светской и религиозной.

Благодаря произведениям искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж. Искусство воплощало в зримых образах идеи религии, прославляло и увековечивало героев. Скульпторы, художники, музыканты в разные времена создавали идеализированные величественные образы правителей-вождей. Им придавали необыкновенные качества, особый героизм и мудрость, что, безусловно, вызывало почтение, восхищение в сердцах простых людей. В этих образах явно проявляются традиции, идущие от древнейших времен, — поклонение идолам, божествам, вызывавшим трепет не только у всякого приближающегося к ним, но и у смотрящего издали. Доблесть воинов и полководцев увековечивают произведения монументального искусства. Устанавливаются конные статуи, сооружаются триумфальные арки и колонны в ознаменование одержанных побед

Август из Прима Порто. Римская статуя

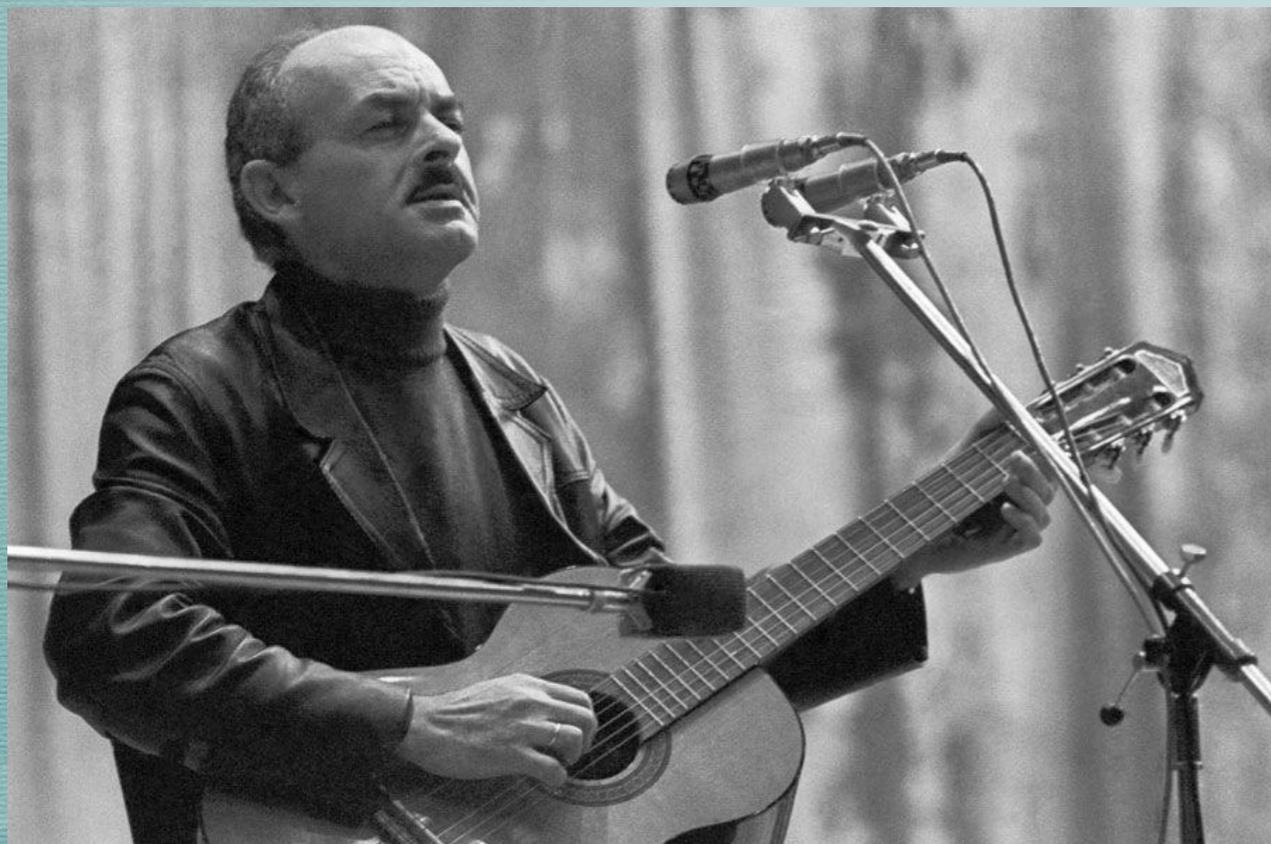

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве

Новые идеи нашли отражение во всех видах искусства. Появляется светская живопись и скульптура, изменяется на европейский лад музыка. Хор государевых певчих дьяков теперь переведен в Петербург и становится Придворной певческой капеллой (нередко в этом хоре пел и сам Петр I). Искусства возглашают хвалу Господу и здравицу молодому царю всея Руси.

Сейчас Хоровая капелла имени М. И. Глинки — это величественный памятник русской культуры, прославившийся на весь мир. Капелла помогает сохранять связь времен и преемственность традиций.

Демократические настроения народа находят особенно яркое выражение в искусстве в переломные моменты истории. Это и революционные песни, марши в период Октябрьского переворота в России (1917), плакаты, произведения живописи, музыкальные сочинения времен Великой Отечественной войны (1941—1945). Это и массовая песня, отражающая трудовой энтузиазм послевоенных лет, и авторская песня второй половины XX в. (разновидность городского фольклора), выражающая не только лирические настроения молодого поколения, но и протест против ограничения свободы личности, особенно ярко выразившийся в рок-музыке.

Булат Окуджава

Владимир Высоцкий

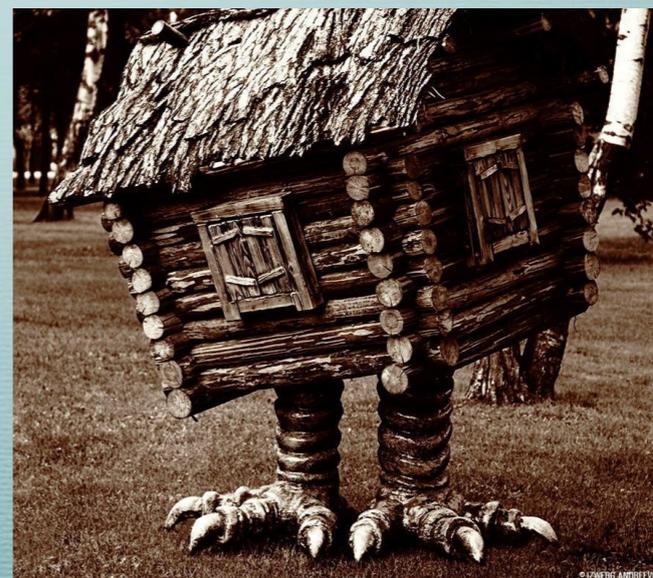
Дар предвосхищения

В древнегреческой мифологии рассказывается о дочери троянского царя — Кассандре, которую Аполлон сначала наградил даром пророчества, а потом, когда девушка отвергла его любовь, сделал так, что люди перестали ей верить. Поэтому, когда

Кассандра

С. Риччи. Персей с головой медузы Горгоны

Произведения искусства не раз предвосхищали исторические события, научные открытия, развитие технического прогресса и др. Энергия искусства пробуждает чувства и сознание и авторов

про

Не мен

автор

даль

люде

застави

дих.

оторых

ит его

дить

остях,

обрее и

В. Васнецов. Ковер-самолет

Какие знания дает искусство?

Искусство помогает людям обратить внимание на то, что в обыденной жизни они сами не всегда видят. Оно как бы открывает привычные вещи и явления с новой стороны.

Особенно важно, что искусство дает людям знания порой незаметно ненавязчиво.

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение. Например, художник XVIII в. Ж.-

Э. Лиотар в картине «Шоколадница» разложил свет по законам, в то время еще неизвестным физике.

Французский писатель-фантаст XIX в. Ж. Верн в романе «20 тысяч лье под водой» предсказал появление подводной лодки, а русский писатель XX в. А. Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» — появление лазера.

Художник В. Кандинский, разработав теорию влияния цвета на эмоции человека, приблизился к решению задач современной психологии и арттерапии (исцеления искусством).

Многие произведения литературы, кино, театра, рассказывающие о научных открытиях (например, фильм «Девять дней одного года» режиссера М. Ромма, по роману Д. Гранина «Иду на грозу» и др.), не научат ставить эксперименты или делать опыты.

Ж.-Э. Лиотар. Шоколадница

Но из них узнают, какие разные по своему характеру люди занимаются наукой, как от индивидуальности ученого зависит путь исследования и как опасно, когда в науку проникают далекие от ее интересов личности.

Ученые, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее математическому описанию турбулентного потока, теория которого была заложена великим математиком А. Колмогоровым лишь к середине XX в. Ученые, объяснив явление турбулентности, решают серьезную проблему в авиации: ведь сегодня причиной многих воздушных катастроф становится именно турбулентность.

Ван Гог. Звездная ночь

Эстетическое формирование искусством окружающей среды

Человек во все времена,
создавая окружающий
его мир, стремился
сделать его максимально
удобным и красивым.

При этом он
руководствовался
присущими его времени
представлениями о
красоте и пользе. Выбор
форм, материалов, цвета

во многом определялся

Эйфелева башня. Париж

Искусство и открытие мира для себя

Современный человек живет в сложном и загадочном мире, ставящем перед ним почти каждый день множество вопросов, на которые он ищет ответы. Эти ответы иногда приходят к нему в результате познания и труда, а иногда в результате озарения. В любом случае верно найденный ответ на вопрос вызывает чувство удовлетворения.

Именно с вопроса начинается любое творчество: и художественное, и научное. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли и лишь затем воплощаются в предметы и события. Человечество ищет ответы на возникающие вопросы. Именно вопросы служат мотивом для познания мира.

Если человек не ждет, когда ему зададут тот или иной вопрос, чтобы начать свой поиск, а сам умеет задавать себе вопросы и самостоятельно искать на них ответы, то можно сказать, что у него есть потенциал для развития творчества. И чем больше он погружается в суть предмета, тем больше появляется вопросов, так как приходит понимание огромности и непознаваемости мира.

Этот парадокс заметил древнегреческий мудрец Сократ и выразил его в лаконичной, но глубокой по смыслу фразе: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Именно вопросы стимулируют творчество. Чем больше возникает вопросов, тем больше шансов стать творческим человеком.

